

YADI TELLS A MOVIE

雅笛讲电影

张雅笛◎著

电影赏析参考书 大众观影指南

CIP 中国电影出版社

YADI TELLS A MOVIE

雅笛讲电影

张雅笛◎著

CIP 中国电影出版社
2018·北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

雅笛讲电影 / 张雅笛著. -- 北京 : 中国电影出版社, 2018.6

ISBN 978-7-106-04939-3

I. ①雅… II. ①张… III. ①电影评论—文集 IV.
①J905-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第126605号

责任编辑: 贾 茜

封面设计: 邢海燕

版式设计: 邢海燕

责任校对: 周 骁

责任印制: 庞敬峰

雅笛讲电影

张雅笛 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpypg@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司

版 次 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

规 格 开本/710×1000毫米 1/16

印张/13.75 字数/220千字

书 号 ISBN 978-7-106-04939-3/J·2047

定 价 39.80元

与新时代一起成长

黄启成

欣喜地看到我校青年教师张雅笛的新书出版，也乐意借此机会与文艺青年谈谈心。

改革开放 40 年，深圳已发展成为与北上广比肩的国际化大都市。创办于 1986 年的深圳艺术学校与深圳一起成长，发展成为拥有钢琴、音乐、舞蹈、影视表演等多个学科和众多专家、名师的省重点名校，培养、输送了一大批优秀艺术人才，李云迪、陈萨、张昊辰、左章等走向世界，成为国际著名的钢琴家、艺术家。近年来，在教育大发展、文化大繁荣的背景下，深圳艺校全面打造现代艺术教育体系，加强国际化艺术教育合作，与世界高水平的院校、团体，与荷兰海牙皇家音乐学院、奥地利国立萨尔茨堡莫扎特音乐大学、德国吉森现代舞团、美国克利夫兰音乐学院、比利时安特卫普大学等开展全面合作与交流，走上了与国际同步、与世界接轨的国际化办学道路。特别是去年，学校成立了“黄启成专家工作室”、“但昭义专家工作室”，发挥专家示范引领作用，全校开展“教育质量提升年”活动，掀起了青年教师学习、钻研、提升专业艺术的热潮，为培养高、精、尖的艺术专业人才打下了坚实的基础，取得了丰硕的成果。

这是一代代深圳艺校人心存梦想、奋进拼搏的结果。

张雅笛在过去一年里，结合影视表演专业教学，坚持讲评电影，以此把握全球影视发展方向，钻研影视前沿艺术，利用互联网新媒体辅助教学，值得鼓励。她将文章结集出版也非常有意义，是她的一个成果。

《雅笛讲电影》是作者对电影的观察报告和评论专集，有深入浅出的电影赏析，有专业的理论分析，有很多前沿的影视信息，很有艺术价值。从作品字里行间更能清晰地看到作者的梦想、艺术追求、艺术素养和努力的方向。

美国著名教育家本杰明·梅斯博士说：“必须牢牢记住，没有实现自己的目标并非生活的悲剧，没有目标才是真正的悲剧；没有到达别的星球不是什么耻辱，没想过到达那些星球才是真正的耻辱。”这段话用我们现在的的话来说就是：梦想有多远就能走多远。

青年人必须有自己的梦想，特别是文艺青年要敢于有梦，勇于追梦，勤于圆梦。只有这样，才能走进辉煌的艺术殿堂，才能获得理想的人生。

当然，我们的梦想必须与时代同步，与中国梦契合，如我文前所述“深圳艺术学校与深圳一起成长”那样，我们每个人应与时代共成长。

有了梦想是第一步，我们还要迈出第二步、第三步，勇于追梦，勤于圆梦，就是怀揣梦想，不停地努力，不停地奋斗，撸起袖子加油干！

习近平总书记在2018年春节团拜会上讲：新时代是奋斗者的时代，只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。奋斗是艰辛的，也是幸福的。艰难困苦、玉汝于成。

时代催人奋进，新时代要求我们焕发新状态，深圳艺术学校以更高的要求、更规范的管理、更创新的体制和更严谨的工作作风向着更高的目标迈进。我们只有勇于在艰苦奋斗中磨砺意志、坚定信念、努力拼搏，才能实现共同的宏伟目标，实现自己的梦想。

中国已成为世界电影大国，中国新闻出版广电总局局长在十九大新闻发布会表示，中国不但要成为世界电影大国，还要成为世界电影强国，走向全世界。

当今，看电影的人越来越多，看电影已成为人们日益增长的文化需求，也是大众一种高雅的文化生活。研究电影电视，如何拍好电影，演好电影，提升大众电影欣赏水平也是艺术院校影视课题中应有之义。深圳艺校

培养出一大批钢琴家、舞蹈家，势必走出一批电影人才。

艺无止境，不忘初心。在此寄希望于立志艺术教育和从事文艺的青年，不断探索艺术道路，谱写人生多彩乐章。

是为序。

（作者系深圳艺术学校校长，著名舞蹈家、国家一级演员、一级编导，国务院津贴获得者）

爱生活，爱电影 ——我为什么讲电影 张雅笛

我们每个人都有看电影的经历，当全场切光，音乐响起，一束光投向银幕，我们立刻被电影所吸引。在看电影过程中，我们短暂离开了现实，被电影带入另一个艺术的世界里。我们沉浸在电影的意境中，甚至忘掉了自己。我们成为电影中那个拿着枪的“土八路”，我们就是那个命悬一线的“卧底”，我们也可能是那个失恋的“小城青年”，或者是一个不受待见的“小人物”，总之，我们随着电影情节的紧张而紧张，随着人物命运的跌宕起伏而感同身受，有时电影中某一个细节，突然会击中我们心底最柔软的那部分，让我们泪流满面。

电影散场了，我们回到现实当中，生活依旧。看电影其实是一种休闲娱乐方式。当然，有的人沉浸在电影故事里时间长一些，有的人会短一些。随着岁月的流逝，一些经典的电影情节、银幕形象、优美台词和动人歌曲会存留在我们的记忆里，他可能是“孙悟空”、“三毛”、“小花”、“秋菊”、“梅兰芳”、“叶问”、“杜拉拉”、“东方不败”，可能是“佐罗”、“007”、“茜茜公主”、“超人”、“蝙蝠侠”、“哈利·波特”，也有可能是“座山雕”、“南霸天”、“火云邪神”、“小丑”、“教父”。我们很难忘记“高！实在是高！”这样的经典台词，忘不了“天王盖地虎，宝塔镇河妖”这样有力量的对话，忘不了“三生三世十里桃花”、“我爱你——一万年”这样的情话，忘不了《红高粱》中太阳将高粱地染成血色的场景，忘不了

《卧虎藏龙》中演员身轻如燕的飞翔，忘不了《可可西里》中原野上飞奔的藏羚羊，而电影《泰坦尼克号》中露丝和杰克站在船头呈十字架飞翔的动作，一度成为现代婚礼中新郎新娘模仿的造型。流传最广的可能是那些电影音乐，《海外赤子》插曲《我爱你，中国》其优美的旋律和动人的歌词，我们每一次听到都有新的感动，打动我们的还有电影歌曲《美丽的神话》《我心永恒》……

说到这里，看电影已上升到一个审美的过程。生活中，我们处处追寻一些美的东西，美丽的花朵，美丽的景色，因为美丽的东西总能带给我们身心的愉悦。电影从一百多年前诞生时开始，就一直在不遗余力地创造美、呈现美。到当代，电影利用了一切的艺术手段，包括戏剧表演、摄影、美术、音乐、服装、布景等等，并借助前沿高科技，将一些美的东西，或相反，一些丑的东西，在光影中呈现出来，让我们审视。

电影成为雅俗共赏的最受大众欢迎的艺术形式。我和大家一样，爱生活，爱电影。

50—70代出生的那代人，包括我的父母，处在物资匮乏，文化贫瘠的年代，看电影是他们当时最享受的文化生活。为看一场露天电影，往往要走几公里的路。放映的电影无非是《地雷战》《地道战》《平原游击队》这几部，他们反复观看，乐此不疲。

正如《芳华》反映的那样，某人举一根雪糕就能让无数人投来羡慕的眼光，可以想象当时文化生活的情况，在如今，孩子们可以幸福地在上百种冰激凌雪糕中进行选择。

非常幸运，我出生在一个冰激凌雪糕任意挑选的时代。从我看的第一部电影《狮子王》开始，到最近看的电影《芳华》，我大约看了2000部电影。更幸福的是我们看电影可以到电影院，也可以在网上，还可以在家庭影院。而所看的电影大多与全球同步上映。

从小受电影的熏陶，“爱生活，爱电影”成为我的一种选择，我大学幸运地上了电影学院，从电影学院表演系毕业以后，一直在艺术院校担任教

师，承担表演、台词、影视赏析专业课的教学。

对影视的关注是我专业发展的需要，也是我长期研究的方向，更是我生活的一部分。摄影大师罗伯特·卡帕有一句至理名言：“如果你照片拍得不够好，那是因为你离得不够近”。这句话对于一切审美艺术似乎都很管用，对于电影也是这样。如果你不走近她，怎能发现欣赏她的美？我希望把影视赏析课讲好，将大量的精力和热情，投入到讲电影之中，希望以这种形式走近电影，发现电影的真谛。

当今时代，社会飞速发展，各种新思维、新信息、新文化、新技术层出不穷，在互联网的应用上表现尤为突出，网络已成为即时传播的重要工具，成为传播的重要手段。为了让公众分享我对电影的学习、研究成果，我创办了“艺术微视听”工作室，“雅笛讲电影”是其特色栏目，在腾讯网（微信、视频、企鹅号、天天快报）、优酷（影视、大鱼号）、百度（百家号、文库）、爱奇艺、新浪、搜狐、豆瓣影视等网络上开办了“艺术微视听”同名的自媒体平台，将之作为观察了解电影前沿资讯的一个窗口，学习交流影视艺术的一个平台，服务艺术教育并为大众所共享的“艺术课堂”，致力于从专业角度对电影的剧作、导演、表演、摄影、特效、制作等方面进行分析，把握电影发展的脉搏和前进的方向，为大众电影消费提供有价值的信息和客观的评判。

承接多年来中国电影产业改革开放的成果，中国电影迅猛发展，看电影、谈电影，成为人们文化生活中一项重要的内容。思想性、艺术性、观赏性俱佳的电影，不仅带给我们美的艺术享受，还带来思想、文化、艺术等多方面的启发，并拉动了文化、传媒、娱乐、旅游等产业的发展。《战狼Ⅱ》票房56亿元^①，相当于一个中型企业一年的产值。电影更是一种文化符号，是全世界全人类最容易看懂的语言，电影大到承载中华文化的伟大复兴，满足人民群众日益增长的文化需求，小到我们每一个人的文化品

① 中国票房网 <http://www.cbooo.cn/m/641515>《战狼2》（2017）累计票房567885万元。

位、文化素养的提升。

大学时读过余秋雨教授的著作《舞台哲理》，至今这本书仍是艺术院校学生的必读书籍。余秋雨先生在论中国戏曲时，指出：“剧本的成功远不是戏剧生命的最终实现，还必须考察以演员为中心的舞台体现；舞台体现也不是戏剧生命的最终实现，还必须考察舞台前观众的接受状态；观众接受仍不是戏剧生命的最终实现，还必须追踪观众离开剧场后对演出进行自发传播的社会广度；一时的社会传播面还不够，还必须进一步考察它历史过程中延续的长度……总之，戏剧是一种以剧本为起点的系统行为，它必须以社会性的共同心理体验为依归。这样一个思维构架也包容了戏剧学的研究范畴。”一口气读完这段话，是不是觉得茅塞顿开？我研究电影一直尊崇这一原则，并作为指南，但越来越体会到电影是超越艺术本身的宏大社会文化形态。

“艺术微视听·雅笛讲电影”已开办1年，讲电影100期，有与电影放映同步的“电影推介”，提前向观众介绍一些优秀的电影；有稍微专业一点的“电影赏析”，从专业的角度对电影进行“审美”和“审丑”，旨在提升电影欣赏水平；还有对电影市场的预测和判断，涉及电影发展的趋势。其中《红色影视也需要浪漫主义——兼评成龙主演的电影〈铁道飞虎〉》、《电影〈战狼Ⅱ〉艺术解构》、《神奇编剧引领网络剧走向远方》等图文、视频的阅读、播放量都在2万以上。我运用电影《海外赤子》插曲，结合国庆节前天安门广场的美丽画面，制作的音画视频《我爱你，中国》播放量达17.5万次，受到网民的欢迎。

在每天都有几部电影同时上映的当下，我们去看哪部电影真也有点犯难了。由于电影是即时消费产品，购买电影票后，这种消费就产生了。一部电影在放映之前，观众无法知晓电影的内容，也就无从判断电影的好坏。观众看电影，一般看一下评论或者听一下周围人的议论，那么，电影评论和网上评分就对电影消费市场具有一定的影响。为了给大家推介一些好看的电影，我尽量参加电影的首映式和点映式，掌握翔实的资料，准确

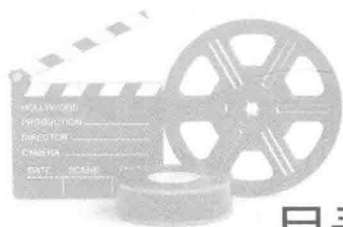
地客观地推介电影，并根据自己的观影体验，写一些电影赏析文章，拍摄成视频，提示大家不要错过一部好电影，同时对一些烂片及时预警，给大家“避雷”。

“雅笛讲电影”有较强的时效性，对电影有自己的个性认识，因此可能存在局限性和片面性，望读者给予批评指正。我的愿望只有一个：为大家讲好电影，带来美好的享受。

应广大网友的要求，我将一些精彩的文章进一步充实，整理完善，集结出版。

感谢那些支持“艺术微视听”成长的艺术家的鼓励，感谢那些一直关注“雅笛讲电影”的网友的支持！我一直在努力！并继续努力！

2018年元月于深圳

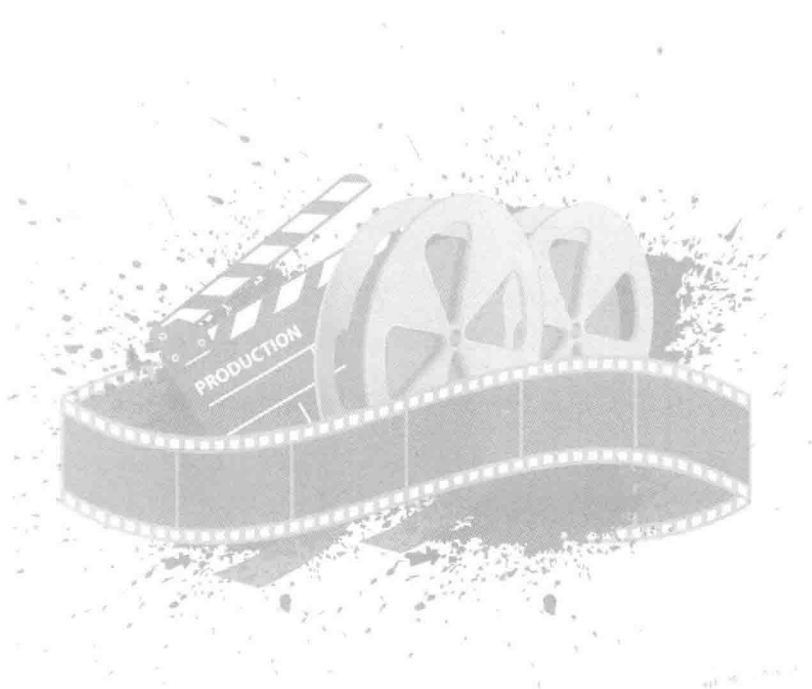

目录

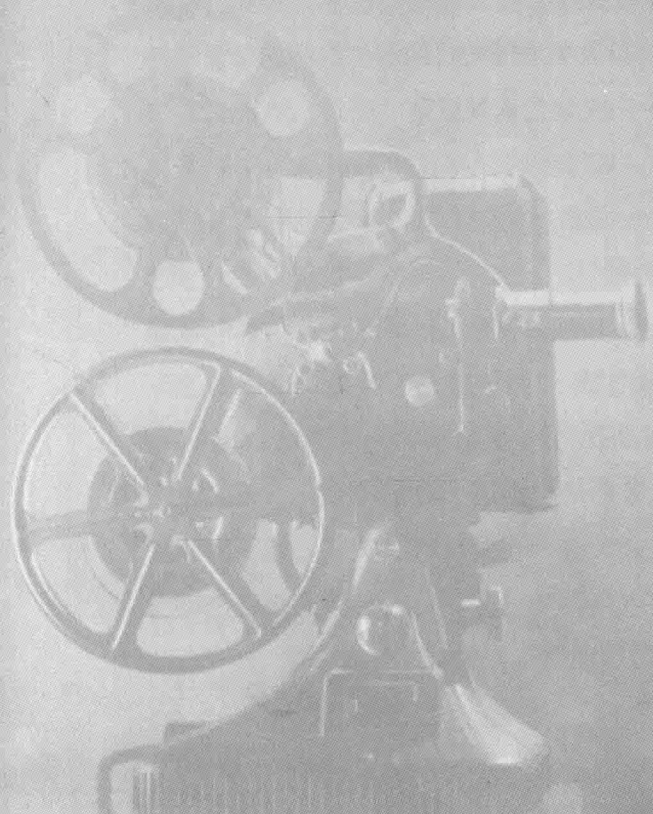
第一辑 综合述评	001
2017, 那些从我们眼前飘过的电影——中国电影年度观察报告	002
又一个黄金时代——香港电影这 20 年	029
承载着星光与梦想——第 24 届北京大学生电影节评点	034
灯火阑珊光影处 几家欢乐几家愁——10 月份电影评点和期待	037
第二辑 电影赏析	039
《战狼 II》艺术解构——对电影 29 个镜头拉片分析	040
对商业喜剧类型片的新探索——评电影《羞羞的铁拳》	055
红色影视也需要浪漫主义——兼评成龙主演的电影《铁道飞虎》	059
隐藏在英雄主义背后的宗教内涵——评电影《血战钢锯岭》	061
非典型艺术表达——评电影《冈仁波齐》	067
小成本电影《一念无明》成功的启示	072
经典的传承与创新——电影《007: 大破天幕杀机》赏析	074
海盗、魔幻、探险——《加勒比海盗》系列电影的故事嵌入	083
英雄主义, 好莱坞永恒的主题	087
电影《一代宗师》12 个经典镜头赏析	094
德国电影的特点	105
青春的汗水、战士的鲜血、现实的泪滴三重递进	107
——冯小刚电影《芳华》的艺术表达	

第三辑 电影推介	111
“王终见王”，成龙与周星驰大战春节档——漫评港式喜剧风格	112
周星驰加徐克是否等于经典？——电影《西游·伏妖篇》推介	113
能看到视效就够了——电影《星球大战外传：侠盗一号》推介	115
黄轩从“小鲜肉”变“硬汉型男”——警匪动作片《非凡任务》推介	118
徐静蕾导演的首部动作片怎样？——警匪动作片《绑架者》推介	120
《杀破狼·贪狼》为何能阻止《战狼Ⅱ》的势头——电影《杀破狼·贪狼》推介	123
能否成为挑战“007”的野心之作？——电影《王牌特工2：黄金圈》推介	126
功夫巨星成龙叫板老牌特工“007”布鲁斯南——电影《英伦对决》推介	129
晚清打赢列强的唯一战争——电影《龙之战》推介	131
还原湘江战役悲壮惨烈 展现工农红军向死而生——史诗大片《血战湘江》推介	134
淡绿色的月亮不是每个人都能看到？——电影《夜色撩人》推介	137
亲临欧洲影院体验电影大师诺兰神作——现场讲析《敦刻尔克》的创作	139
就是一部“上海往事”——电影《上海王》推介	142
西部的豪放与血性——电影《血狼犬》推介	145
印度电影的回归——电影《摔跤吧！爸爸》推介	147
火爆的电视剧拍成电影能否火爆？——电影《三生三世十里桃花》推介	149
第四辑 电视剧述评	151
最火的电视剧火在哪里？——评反腐大剧《人民的名义》	152
短剧看故事情节，长篇巨著看人物的命运	159
——看清了这7个人，就看懂了《白鹿原》的全部	
“内容为王”赢得观众——评电视剧《大军师司马懿之军师联盟》	162
神奇编剧引领网络剧走向远方——评网络剧《白夜追凶》	166
138个人物原型 38个真实案例——评电视剧《卧底归来》的真实性	172

《鬼吹灯之精绝古城》最“精绝”的地方	175
——评电视剧《鬼吹灯之精绝古城》的视觉冲击	
《热血长安》开启实时渲染影视引擎技术先河	178
第五辑 影视表演	180
献给爱丽丝——评演员米拉·乔沃维奇	181
颜值担当、磁性声音、精湛演技——演员靳东圈粉的理由	184
十里桃花正盛开——评演员杨幂 3 次方再爆发	189
第六辑 艺术漫谈	191
最具悲情是别离——评电影中几个经典的别离镜头	192
跟着金庸学易经——漫话武侠剧中易经八卦的运用	195
我们每个人心中都有一座奥斯卡	198
山河之书——参观“余秋雨翰墨览”的感悟	201
17 万 + 音画视频《我爱你，中国》诞生记——浅谈电影音乐的艺术魅力	204

第一辑 综述评

2017，那些从我们眼前飘过的电影 ——中国电影年度观察报告

2017年是中国电影值得大书特书的一年，得益于经济社会高速发展和文化体制改革红利，中国电影行业持续保持高速增长。全年院线上映电影503部，国产片413部，院线总票房达559亿元，电影市场规模稳居世界第二，银幕总数达5万块，成为世界上电影银幕最多的国家^①。《战狼Ⅱ》票房过56亿元，创造了国产片多项票房纪录，也进入全球电影票房排行榜前100名的好成绩。

观看电影的人越来越多，看电影已成为大众文化生活的热门选择，电影在成就导演、演员的同时，为电影投资人带来巨大的利润，并形成一個闭环的产业链，这也使得电影成为当下中国文化艺术领域最“热门”的行业。

中国电影在全球激烈的竞争中，与好莱坞长期相伴与抗争，依靠市场规模，形成了相应的市场引力和对外张力，正在改写世界电影格局，使中国成为今日世界当之无愧的“电影大国”。

中国电影以前称为事业，现在更多人叫行业、产业，事业显然包含着一种责任担当，行业、产业突出了类型和产品性质，不管是叫事业，还是叫行业，中国电影业与好莱坞泛娱乐化有明显的区别，中国电影诞生时起，就承载着使命、希望和梦想，这也是中国人为什么看重电影的缘由，

^① 数据来源新华网。新华社北京2017年12月31日电（记者白瀛、史竞男），新闻出版广电总局电影局发布年度数据。

而今中国电影作为中国文化的一部分，承载着中华文化伟大复兴的使命，电影也有望成为文化振兴的先锋。

第一章 2017 年度中国电影创作备忘录

2017 年国产电影类型更加丰富多样，主题更加鲜明深刻，内容更加精彩生动，文化更具价值传承，国际化趋势更加明显，既有《战狼Ⅱ》这样叫好又叫座的动作片，也有《芳华》这样艺术性观赏性俱佳的艺术片；既有重现历史大事件的《建军大业》，也有都市情感喜剧《羞羞的铁拳》；既有关注当代青年成长的《乘风破浪》，也有小城摇滚喜剧《缝纫机乐队》；既有中外文化交融的《功夫瑜伽》，也有聚焦民族风俗的《冈仁波齐》；既有根据古典名著改编的故事片《西游·伏妖篇》，也有关注历史问题的纪录片《二十二》。

中国电影我们最熟悉的类型有两种：一是故事片，二是纪录片。随着电影的丰富，现在人们把电影分出一些类型，如战争片、动作片、爱情片、警匪片、惊悚片、文艺片、动画片、剧情片等等。类型的划分并没有严格的标准，所谓类型本身就是电影人从好莱坞拿来的东西，它像是一种标签，比较适合网络时代传播的需要。美国电影因为有分级规定，好莱坞电影分类规矩多一些。事实上，中国电影创作时编导们也没有把类型作为框架，这样有一个好处，创作起来不受束缚，更有自由度。许多电影融入了多种元素，比如《战狼Ⅱ》表面看起来是一部战争片，有许多战斗场面，实质上它是一部动作片；《芳华》有青春，有爱情，也有战争场面，把它归于哪一类都可以，但也都不准确。中国电影喜欢将多重元素和类型组合在一起，这种创作方法有人称为杂糅法，有人叫嵌入法。还有的电影标明“剧情”类型，认真想一想哪部电影没有剧情呢？电影都有剧情，将“剧情”作为标签无非是提示观众电影的“剧情”很精彩。